

尊崇写实 皈依经典——陈承齐的油画艺术

□ 邵大箴

简介

陈承齐,1946年生,浙江青田人,毕业于中央美术学院首届油画研修班。国家一级美术师,享受国务院津贴,中国美协会员,中国油画协会会员,河北省美协原副主席,石家庄市文联副主席,石家庄美术馆名誉馆长,石家庄画院名誉院长,石家庄美协主席。奥运火炬手。油画《迎着曙光》《渊源》等作品十几次参加全国展,四次获全国奖,并参加过六届、七届、八届、九届、十届全国美术作品展。

1998年参加由法国世界艺术基金会主办的法国现代艺术国际七人展。1999年油画《1998年·夏》入选第八届全国美术作品展览,并获省银奖。2000年应美国奥兰多华人艺术节的邀请,到奥兰多访问。应纽约州立大学的邀请参加纽约州立大学主办的亚洲艺术家年会展。2001年1月应联合国教科文组织的邀请,参加由文化部组织,在法国巴黎举办的“中华世纪之光——中国当代书画艺术大展”。2002年为西柏坡纪念馆重新创作大型油画《迎着曙光》。2003年出版《陈承齐油画集》,并获河北省文学艺术最高奖“文艺振兴奖”。2004年油画《太阳翻过山冈》参加第十届全国美术作品展览。2005年创作油画《不能忘记》。2006年创作油画《国恨家仇》。2007年创作油画《鬼子来了》。2008年创作油画《运筹帷幄》,成为奥运火炬手。2009年创作油画《进京赶考》,在中国美术馆举办“修行与传承”进修班同学联展。7幅作品被收入《中国当代经典美术全集》。2010年参加“石家庄美术馆落成暨‘燕赵之巔’美术作品展”。2011年出版中国现实主义油画系列画册之《油画高度·陈承齐》,为陈云纪念馆创作油画《黎明》。2012年9月26日至10月15日,在中国国家博物馆举办个人画展“迎着曙光——弘扬西柏坡精神陈承齐油画作品展”。2014年,为南梁革命纪念馆创作完成了油画《迎接中央红军》。2015年创作油画《万人坑》参加建党七十周年全国美展;创作作品《征途》;山西美术馆举办“迎着曙光——陈承齐油画展”。

从近百年中国油画的发展状况来看,在形式和风格上,大致涵盖了西方数百年的艺术样态,然而我们必须承认,中国油画的水平与人们对它的期待,还有相当大的差距。特别是通过精湛的技艺,表达民族文化精神和时代风貌等方面,我们的油画还远没有达到成熟阶段。

今天,在现代艺术大潮弥漫正酣的画界,当我们回顾上一个世纪的油画创作历程时,不由得产生这样的疑问——没有西方悠久传统的油画根基的中国现代油画艺术,会不会先天不足?因此,一些有识之士站在时代潮头,逆向溯源,尽管他们的作品还没有达到西方古典艺术的高度,然而已经放射出古典精神的光芒。继而有不少负发留洋学艺的先驱和50至60年代在画坛崛起了一批杰出的油画家,进入改革开放新时期以来,中国又涌现出一批用具象写实语言进行创作并取得成就的油画家。陈承齐就是其中一位。

走进陈承齐的绘画天地,仿佛走进了太行山脉,一幅幅大型油画作品,基本上都与雄伟壮丽的太行山有关。他根据发生在太行山的许多重大历史事件和风土人情,用古典写实的手法,把那些或波澜壮阔、动人心魄的,或平凡而值得纪念的事件,凝聚在他的画作中,再现出一个个真实生动的场景,使观者有身临其境之感。

陈承齐的艺术创作一直是在现实主义的轨道上发展的。从上个世纪80年代初以来,中国美术界随着社会的变革发生了巨大的变化,由现实主义一统天下发展到今天的多元结构。但作为承载一种精神的现实主义风格,它仍然在艺术的长河里不息地流淌着,有着很强的生命力。陈承齐的艺术就一直置身于这条长河之中。他始终坚持自己的创作方法和艺术理想,用自己的眼光来审

视历史、表现历史;用自身的经验来体验现实、反映现实。现实主义,作为一种信念、一种精神,支撑着他的艺术也支撑着他的人生。

陈承齐认为,生活是创作的唯一源泉,情感产生艺术。在众多展现太行山人民生活的作品中,油画《渊源》是陈承齐多年研究法国新古典主义后创作的一幅力作。在这幅作品中,陈承齐对古典主义大师的表现技法广收博取,将中国传统文化的艺术语言和油画创作的基本技巧相结合,注重把握色彩和结构在画面中的协调关系以及色彩递进和明暗推移的节奏感。笔法精细严谨,线条分明,形体结构准确,以古朴凝重而又俏丽灵动的艺术语言表现人物丰富复杂的内心世界。《渊源》塑造了一个理想中的美丽又纯朴的农村妇女形象。她斜靠着黄土坡,仰望蓝天,目光中充满了对美好未来的期盼和渴望。身后被岁月雨水冲刷过的黄土高坡,身上已经泛白的旧衣,都遮掩不住人物的内在美。画家歌颂了中国女性顽强的生命力,以及不畏艰难困苦和勤劳善良的美德。作者在精心刻画一个现实主义的女性形象的同时,含蓄地表达了自己的理想追求和古典文化的情怀。

古典艺术看似与现代艺术对立,实际上它又是现代艺术的源头,在中国油画的百年进程中,虽然不少人心仪古典艺术,但古典主义油画由于种种原因,并没有得到真正意义上的传播和发展。对某些盲目热衷于追随西方现代艺术的画家和批评家来说,他们的眼中只有现代艺术,只有对古典艺术的排斥,而没有看到古典语言与技巧与现代艺术之间的渊源关系,没有看到缺乏古典艺术的基础,现代艺术则有根底不足的缺失。他们忽略了西方现代艺术正因为有着肥沃的古典主

义、现实主义、浪漫主义的土壤,才蓬勃至今。因此对于中国的油画艺术来说,有些人回归欧洲古典艺术传统,追溯西方人文精神,是应该受到鼓励,也是对油画的未来发展十分有益的。

陈承齐对于古典主义情有独钟,他追求严谨、细密、典雅的绘画风格。作为新时期以来中央美术学院第一届油画研修班学员,他掌握了较为熟练的写实技巧,

和解放战争题材的作品,包括《屠杀》《征途》《胜利》《攻克石门》等。陈承齐重视作品题材的选择,更重视素材搜集、艺术构思和细节的真实,为了再现当年人民解放军攻克石门的真实场面,他研究了大量的历史资料,战士们手中的每一杆枪,腰间的每一个子弹袋,都刻画得真实可信、细致入微。他认为只有这样才能打动人、感染人。在作品

背景,参加会议的共和国的缔造者们面向冉冉升起的旭日,并肩伫立,仿佛一座历史丰碑,巍然矗立在挺拔峻峭的太行之巅,迎着新中国的曙光。作品场面恢弘、气势雄伟,53位伟人身后,数百万中国人民解放军组成的连绵群山象征着钢铁般的意志和坚不可摧的力量。作品内涵深刻,构图别致,色调深沉而华丽,人物造型形神兼备,伟人和山峰浑然一

陈承齐油画《无人区》

注重油画的材料和工具的性能,对于画面的结构、光和色彩的理解比较透彻,能够运用细腻的笔法,准确、生动地表现物体的结构、体积和空间,从而努力营造出一种复杂又微妙的古典品质。从风格上来说,陈承齐的油画是端庄朴素的,他追求一种单纯、质朴而又理想化的美学标准。他通过浑厚而又婉转的油画语汇,表达自己所理解的理想人性。

“大题材、大内容、大人物、大画面、大制作,为人民所歌,为人民所颂”是陈承齐近年来的创作动力和创作目标。在他的作品中,有不少都是表现抗日战争

中,我们可以清晰地感受到作者力求恢复古典艺术朴素、典雅美学风格的艺术旨趣。他一反画界流行的夸张语言和情绪宣泄的表达方式,而采用一种直接又朴素的构图,把记忆中的瞬间镜头般地突显出来。他注重画面的体积感,强调色彩的丰富性和明暗对比的表现性,他的人物形象既单纯又饱满,没有采用标新立异的手段,却给人一种强烈的视觉感染力。

巨幅油画《迎着曙光》是陈承齐花了近一年的时间创作的,作品以1949年3月在河北平山西柏坡村召开的党的七届二中全会为

体的创作方法别出匠心,浪漫地再现了老一辈无产阶级革命家的雄伟风采。

不论是历史题材还是现实题材,陈承齐的绘画都有一种深沉的沧桑感、历史感。他在尊重历史真实和体验历史情景的基础上,用自己的方式来诠释历史,同样也以自己真挚的感情来观照现实和描写现代生活。陈承齐力求将西方古典油画的精湛技法与中国民族文化的审美意蕴融于一体,来创造自己独特的艺术风格。这种创作风格可以说是对古典主义以及由古典主义衍生的现实主义的继承。

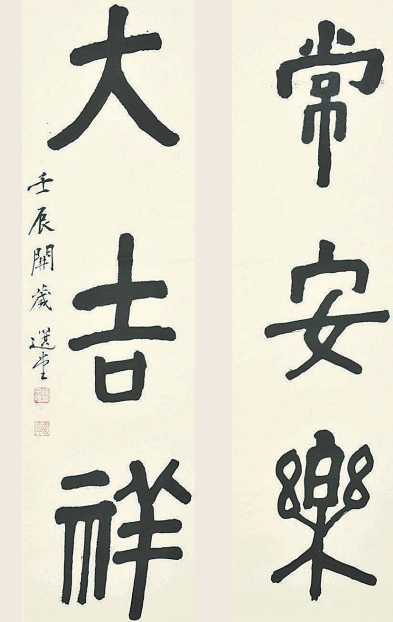
饶宗颐遗珠之憾的反思

□ 泉城子

被尊为“亚洲文化的骄傲”的饶宗颐先生,悄悄于2018年2月6日凌晨驾鹤西去,标志着一个学术时代的结束。饶宗颐1917年生于广东潮州,字伯濂、伯子,号选堂,先后与钱锺书、季羨林并称为“南饶北钱”“南饶北季”。饶公一生著作等身,举凡经史子集、宗教哲学、诗词曲赋、金石书画、外语文字等无所不包,多达13个门类,素有“百科全书”之称。饶公以97岁高龄担任西泠印社第六任社长,著有《书法六问》并以行草书见长。

细检饶公令世人惊叹的累累硕果,亦难免有遗珠之憾。其一,学术上,作为甲骨学家的饶宗颐始终未被学术界列为“甲骨五堂”。饶公先后出版《殷代贞卜人物通考》《甲骨文通检》《甲骨文校释总集》等大部头著作,其中《殷代贞卜人物通考》为首部研究贞人的著作,而《甲骨文校释总集》为甲骨文总汇总集成之著,丝毫不比同时代“甲骨四堂”(鼎堂郭沫若、彦堂董作宾、雪堂罗振玉、观堂王国维)逊色。然而时至今日,学术界仍素以“甲骨四堂”津津乐道,不将饶公“选堂”列入其内。这对饶公而言是遗珠之憾,更是学术界的遗珠之憾。何以如此?笔者认为不外乎有三种可能:一是鉴于当时饶公年龄尚轻,身份名气远不如“甲骨四堂”;二是饶公终日埋身学术、无暇他顾,对“甲骨四堂”的说法置若罔闻;三是纵有甲骨研究硕果之名也往往因其许多其他学术成果之名所掩。观此遗珠之憾,古今屡见不鲜。例如,“诗仙”李太白书法清新脱俗、造诣非凡而为识者赏,然终究为其诗名所掩。已故齐鲁文化名人王仲武诗书画印兼擅,以隶书最擅胜场,却因曾为国民党济南战区司令王耀武秘书之一的历史遗留问题与在野身份,而排在“山东书坛五老”之外。

其二,艺术上,饶公遗珠之憾乃甲骨书

饶宗颐书法作品

法。身兼甲骨学家与书家的饶公,本应在甲骨书法上造诣更大,然而远不及其行草书。而且,数量上甲骨书作也较少。倘若饶公于此多费些时间精力,就可能达到罗振玉、董作宾的甲骨书高度,甚至另立一派,成为书史上甲骨书法一大家。毕竟甲骨文发现至今不过百二十年,甲骨高手寥寥无几;再者,甲骨书法之难首在识读,这对饶公深厚的甲骨文研究功力来说简直是小菜一碟。又者,以其丰厚学养饶慨在甲骨书法之花上,更易结出硕果。然不能至,“学艺双携”的饶公其失一也,书坛之失又一也。

反思饶公遗珠之憾,不能不叹惋时代压之的局限,然今逢新时代当有新作为,若能拾遗补缺,启用夕秀,学界艺坛必有繁荣之势。李可染先生曾说,“我画一百年,画不好,我画二百年还是画不好,惟把精力集中于一点,才能画好”。此语也道出了饶公甲骨书法未臻高妙的原因所在。虽然饶公卓越成就已令人难望其项背,但对于书坛中人来说,惟把学术研究与艺术创作紧密结合,集中精力找到突破点,才会有更大的成绩,才能尽量避免遗珠之憾。

腹有诗书气自华——从学习中国书画感悟文化修养的重要性

□ 李文宝

英国著名人类学家爱德华·伯内特·泰勒在《原始文化》一书中提出,文化“乃是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗和任何人作为一名社会成员而获得的能力和习惯在内的复杂整体”。在此他清晰地指出艺术是文化的一部分,同时根植于大的文化体系之中,因此文化的修养对于书画艺术的学习具有深远意义。

笔者有幸曾在北京大学、中国国家画院学习,这期间的课程设置不仅有技法培训,而且还安排了大量的文化理论课程,老师多是著名的书画家或是德高望重的理论学者。通过这一段时间的学习,我在技法与思想上都收获颇丰,如同一直不得道的僧人,经过师傅的点化,如梦初醒,立刻醒悟!

古人有云:“腹有诗书气自华。”常用来形容一个人只要饱读诗书,学识渊博,自然会表现出文人的优雅举止和翩翩风度。后来该句被引申为内涵与外表的关系。一个人若学识丰富,见识广博,不需要刻意装扮,就会由内而外产生出一种气质。相反,如果没有内涵,不管怎么打扮,都不会显得有气质风度。同理,这句诗也适用于中国画。一位书画家只有具有了深厚的文化修养,在艺术上才能表现出高品格的艺术境界。

中国书画扎根于中华优秀传统文化的沃土,离开了这片土壤,结出的“果实”也必定会浮泛无根。所以我认为要想真正地在书画上有所建树,就必须弄明白中国的艺术,先学习中国的文化,了解一下这土壤的“成分”,然后再看看自己适合“种”些什么,能收获什么样的“果实”。

作为一名在艺术之路上的探索者,文化这一课不可少。那么,关于文化、本篇在开头已提到她是包括知识、信仰、道德、民俗,等等,可见,文化是综合的修养。一、宗教对中国书画艺术影响深远

中国的本土艺术具有民族性。而这种民族性包括我们的信仰、哲学体系、价值取向、道德标准等。宗教与中国的文化、艺术密切相关。因此,要想在中国艺术上有所造诣,除了先天的灵性之外,还要深入地学习中国的文化。如果对中国古代宗教毫无所知,那么就无法理解、欣赏许多原始的舞蹈、洞窟壁画、摩崖刻石、书法艺术等。同时在进行艺术创作的时候也是盲目的,找不到中国艺术精神的脉络,即使下了功夫也是肤浅的。“中国艺术的根本特色是由中国文化的特色所决定的。”(《中国文化概论》)而在中国的传统中儒、释、道三家思想对艺术的发展影响都起到了渗透与指导的作用。

以禅宗为例,禅的核心思想是心灵的觉悟。禅宗认为美在意境,即心灵构造的世界,一个觉悟的世界。禅宗主张排除一切杂念,虚静忘我,进入“真如”的纯真境地,达到心领神会、妙合自然、物我两忘的境界。在禅宗文化思想影响下许多中国画家追求自觉体验,超越自我,向往超脱于世俗之上的理想精神世界。如徐渭,他的画笔墨洋洋洒洒、无拘无束,不在形似而重神似,这是一个精神升华的过程,通过个性的思想表现,使书家不拘于形、线条、笔墨等,而以性灵、心境去体验游离于万物之外的艺术规律,所以形成了书法特别注重字外字、意外意的审美意向。

二、综合的文化修养对书画家十分重要

中国画尤其重视画家的文学修养,艺术家应该具有广博的学识。中国画史上的那些文人骚客,哪一个不是学富五车、满腹文章!苏轼、王维、米芾、黄庭坚诗、书、画无所不能。“诗中有画,画中有诗”这种文人的独特审美追求是与综合的文化修养分不开的。清代盛大士云:“读破万

卷,下笔有神,所以悟者,亦有书卷之味,沉浸于胸,偶一操翰,汨乎其来,沛然而莫可御,不论诗文书画,望而知读书人手笔。”明代董其昌云:“读万卷书,行万里路,胸中脱去尘浊,自然丘壑内营。”所以说画家要读书,了解历史文化,不让自己孤陋寡闻;要行万里路,要出去走走,融入自然,开阔心胸与眼界,了解社会与民俗民风,感受不同地域的文化,这才会使笔下有灵气。清代松年云:“胸中学问既深,画境自然超乎凡众。”宋代苏东坡又云:“观世人画,如阅天下马,取其意气所致,乃若画工,往往只取鞭策皮毛,槽枥刍秣,无一点俊发气。”画家的文化修养决定了绘画作品的意境、雅俗之别。陆游教育后代讲:“汝欲学作诗,功夫在诗外。”对于画画同样适用。

孔子云:“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”在他看来,“艺”只不过是游戏,玩玩罢了。所以古人要作画、写字首先要学点文,会写点诗,懂点理论,能研究点儒家学问更好。苏轼曾云:“古来画师非俗士。”所以一部《二十四史》,没有一个无文的书画家能入传。“德成而上,艺成而下”,颜之推认为“艺不必要过精,否则便入下流”,他还视书画为“猥役”。当然现今的社会,绘画可以作为一门职业,作为谋生的手段,绘画也不再被视为低下的工作,但是从古至今,有一点问题是可以说明的,那就是只有以深厚的文化底蕴作为土壤,绘画也好书法也罢才会有生长的基础。与此同时,书画家还要具备多方面的修养,比如说生活经验、社会阅历等。

文化让我们开启了一扇窗,让我明白艺术之路永无止境。“腹有诗书气自华”,做一个真正的书法家必须以丰富的学养深厚的文化作支撑,才能在艺术的道路上独树一帜,在艺术之路上走得更